

中國文化大學教師教學創新暨教材研發獎勵成果報告書

壹、計畫名稱

【訓練觀察力以及想像力與如何表述之創意教學】

貳、實施課程、授課教師姓名

課程：美學創意 2Y433 跨域社會：環境美學賞析

APPRECIATION AND ANALYSIS OF LANDSCAPE ESTHETICS

教師姓名：景觀學系助理教授 王瑋

參、前言

在學校安排課程中，跨域學習是未來職涯發展不可或缺的能力，而在校就讀期間若能多方選修跨域課程，不管是校內或校外所開設，不論是修輔系或雙專長，在自我專業外多培養一樣能力，都能夠讓學生畢業後成為業界的搶手人才，也是能夠讓自己過得更豐富、更立體的斜槓人生。

中國文化大學校內有 36 個跨域學程和 20 個微學分可供同學選修，內容橫跨多元領域。其中，景觀學為一門跨領域的專業，它必須以自然科學（景觀生態學）為基底，再融入社會科學，透過調查、分析、研究、規劃、設計、施工營造到後後續的管理維護與營運。其最終所呈現出來的成果，更需結合藝術、美學創意，令使用者覺得愉悅、適意！簡單而言，景觀專業之訓練必須土地與人充份互動，其範疇相當廣闊。也因此凡視野所及之實質與非實質環境，均與「景觀專業」相關。

也因如此，在跨域課程中，景觀學系安排了六堂課 12 學分分別為：景觀環境設計、環境行為與觀察、環境美學賞析、攝影美學、環境色彩學、景觀設計思潮。

其中，上學期的**景觀美學賞析**與下學期的**景觀設計思潮**為一進階式的過程；先要學會如何欣賞、接著分析，之後才能談設計概念、與一個時代的潮流與箇中變化。

但在台灣大多學校以升學為目的或是填鴨式的教學方式中，從國小國中至高中的教育一週只一節的美術課不僅不足，還經常被借去做其他教學用途。僅存的一小時課程對教師而言，也很難對學生有甚麼啟發式的思考訓練。導致普遍全民對於美學的常識不足，甚至認為美學是設計與美術類相關專業的人才需要學習的知識。這是非常危險的觀念。故此課程先從訓練學生的觀察力與表述能力開始，由日常生活中我們經常接觸的風景、色彩、構圖、材質…等觀察起。

肆、計畫特色及具體內容

計畫主要特色如下：

(一) 有趣、並有參與感的文化與設計等美學相關課程：

由淺入深的課程內容從一開始的自我提問「甚麼是美學？」在詢問完所有同學的想法之後，教師開始解釋美學不只在設計或是藝術類課程佔有相當的重量，在大傳、廣告、新聞等系更是舉足輕重，在我們的日常生活呢？處處俯首皆是。由同學們印象中的奢侈品牌龍頭卡地亞的三分鐘微電影一般的形象廣告看起，逐格討論。將配樂聲音關掉，純粹回到視覺感官，我們看見了甚麼？卡地亞品牌精神、與顏色、和歷史，導演用顏色用運鏡用隱喻都融在這個影片裡。而其中一幕卡地亞的豹和中國萬里長城的龍相遇的一幕更讓同學們印象深刻。於是接下去談這個法國大品牌(皇帝的珠寶)和東方風之間的關係，和當時西方世界都在流行的中國風(Chinoiserie)又是甚麼？中西方其實比我們知道得更早以前就有了交流，風格也相互影響。

再來談到每日我們都飲用的茶與咖啡，從歷史談到器具與設計，甚至談到星巴克與 7-Eleven 等品牌戰爭，咖啡廣告的手法與風格。接著讓同學觀賞一部與他們印象中的紀錄片非常不同的《最酷的旅伴》，由兩位不同領域的藝術家的觀點和他們一路旅行中遇到的人們，對於自己生活的城市或是鄉村的環境的想法。在這個階段，同學們漸漸可以理解這堂課教師要帶給大家的一些文化衝擊，並不是由死板的背誦、或是如數學一般的公式才能演算出正確的答案的。美就在自己的心中跟身邊，只要練習訓練我們的眼睛(觀察的角度)，處處都是美學。由此打開學生們的感官之後，再慢慢訓練觀察的方法，即便是看一部電影也可以學習到「怎麼看？」。時程到這裡剛好可以期中報告作為驗收成果的階段。之後談城市中的大型文化活動，將城市比喻為一個品牌，想像我們怎麼推銷我們的城市？鼓勵同學利用周末參與台北市的城市活動，上課時分享。最後接近期末時再以法國 1958 年當時對於未來的想像所拍攝的一部電影《我的舅舅》作為討論主題。這部影片雖時隔今日已六十多年前爺爺奶奶時代的電影，經過教師提示一些重點之後同學們看得津津有味，也驚訝於他們認為的「很久以前」在今日眼光看來仍是現代的、或是用法式默劇的手法來嘲諷一些現象。在幾個城市公園的水景案例之後，就進入了學期的尾聲，同學們的期末報告就以電影《我的舅舅》裡面的子題做發揮。

(二) 採用多元的教學方法：

有教師自己拍攝的案例分析、國內外景觀建築師的作品、紀錄片或是電影中的主題討論、電影或舞台音樂劇中的色彩與造型的對比和隱喻、人文的關懷。有時校外教學看展覽，看展前先說明看展的目的、重點；返回教室後再進行回顧討論。

(三) 採用多元評量的方式驗收成果：

一學期有兩次分析報告繳交，大題目為教師所訂定，但子題由學生自訂。上課時教師舉例說明，學生隨時發問，確立子題的方向之後著手進行。分析報告形式不拘，鼓勵學生不拘泥於 A4 尺寸或是電子檔的形式，而像一件作品一樣 整體由外觀到內容都是一體考慮設計的。

也有加分題：譬如，看一部指定的影片(如最酷的旅伴)或某個展覽，寫一份字數不拘的心得，就可以得到加分。反之，報告中任何的抄襲行為，就是零分。這是學期一開始就多次重申的，可以引用，須註明出處，但絕不抄襲。

伍、實施成效及影響（量化及質化，且說明是否達到申請時所期之學習目標與預期成效）

因為開學時有一段時間因為疫情都是線上上課，其實學生在線上的表現十分不錯，互動與提問熱絡。反而在恢復課堂實體上課時，原先的熱絡氣氛稍為的冷卻了，線上虛擬的距離或許比起教室坐在一起的有安全感。教師必須多鼓勵，或使用teams問券的方式，才能夠得到同學的回覆以及檢驗出同學們的學習狀況。

期中作業的方式使用teams繳交，在上課時教師也說明過問卷題目，題目如下：

景觀學系 跨域社會：環境美學賞析 期中報告題目

我們這學期到目前為止，從許多案例討論了基本的美與城市與人的生活空間，或是小鄉鎮中人與人之間的關係，以下我們從一些課堂內容的回顧，用一些申論題作為探討。

每一項題目 回答字數不能少於500字，請詳述，必要時請圖文並列。

整篇期中報告請用A4格式，電腦打字，內文字級11或12，字體不限。

Word或PDF檔案格式

封面 請打上「110學年跨域 環境美學賞析期中報告」以及系所 學號 姓名

一、「侘寂」是甚麼？

在第一堂課 線上課程時，我們提到了「侘寂」並討論。

你在生活中所體驗到的經驗或事物或甚至餐飲經驗，你覺得有那些是跟「侘寂」相關的？請詳述。

二、老師在課堂上與大家分享了卡地亞的L'Odyssée de Cartier

可否選出(截圖或是手繪)最少五到十張 分鏡圖，說明你覺得這個廣告讓你注意到的部分，是畫面的構圖？是內藏的意涵？是珠寶的設計？說說你的理由。

三、電影 最酷的旅伴 (法: visages, villages 英文: faces, places)中，讓你覺得最震撼、或印象最深的情景、畫面、或是事件，請舉例至少兩個，至多不限。

並請說明原因。

四、「白晝之夜」是甚麼？

為什麼市政府認為「白晝之夜」可以帶動市民的參與(感)？

你覺得，不同國家的「白晝之夜」活動，它們有甚麼不同？

你可以就表演活動內容、活動企劃、色彩、場地的選擇...等試著說明。

除了白晝之夜，在王瑋老師上課的舉例當中 或是你自己觀察到的，

城市中還有甚麼樣的活動 可以帶動城市的氣氛、或代表城市的精神、或是帶動觀光 經濟活動等？

再經過半個學期的相處之後，同學之間熟稔許多，相處起來也比較自在了。期末作業為訓練同學的色彩與觀察表達能力，特別用手做編織方式，作業如下：

標題 (必填)

期末作業：環境色彩編織

新增類別

指示

12/10, 12/17, 12/24 課堂上帶材料來做 *12/17當天學校會錄影

12/31 放假

1/7 課堂上交作業：環境色彩編織，大家一起討論

1/7~14 最後一周提供同學補交作業(補交 分數會打八折) 交至大典館6樓 王瑋老師辦公室(典628)或交至景觀系辦公室助教 託付轉交。

封面：作業題目、系級學號與姓名

四張內容：

國內1. 自然景觀(一頁編織 由3~4張同地區照片的1 cm 條條組合而成)

國內2. 人文景觀(同上，譬如 傳統市場：傳統市場的街區熱鬧的攤販、張燈結綵的裝飾品、油膩的柏油路地板、菜攤肉攤 這些不同的照片，但是都是在同一個市場裡面。將這些照片 切割成1公分寬的寬麵條，畫面中呈現不同的顏色 不同的材質，編織在一起，成為一張 10x15 cm的圖面，背後用膠帶固定，貼在A4紙上，標註寫出拍攝地點，與你的想法)

國外3. 自然景觀(同上)

國外4. 人文景觀(同上)

第五頁內容：學期心得 你對哪一堂課的內容、哪一個有深刻印象？編織作業的過程是痛苦血淚還是有趣？

用附桿子的透明文件套 夾好。完整一份。

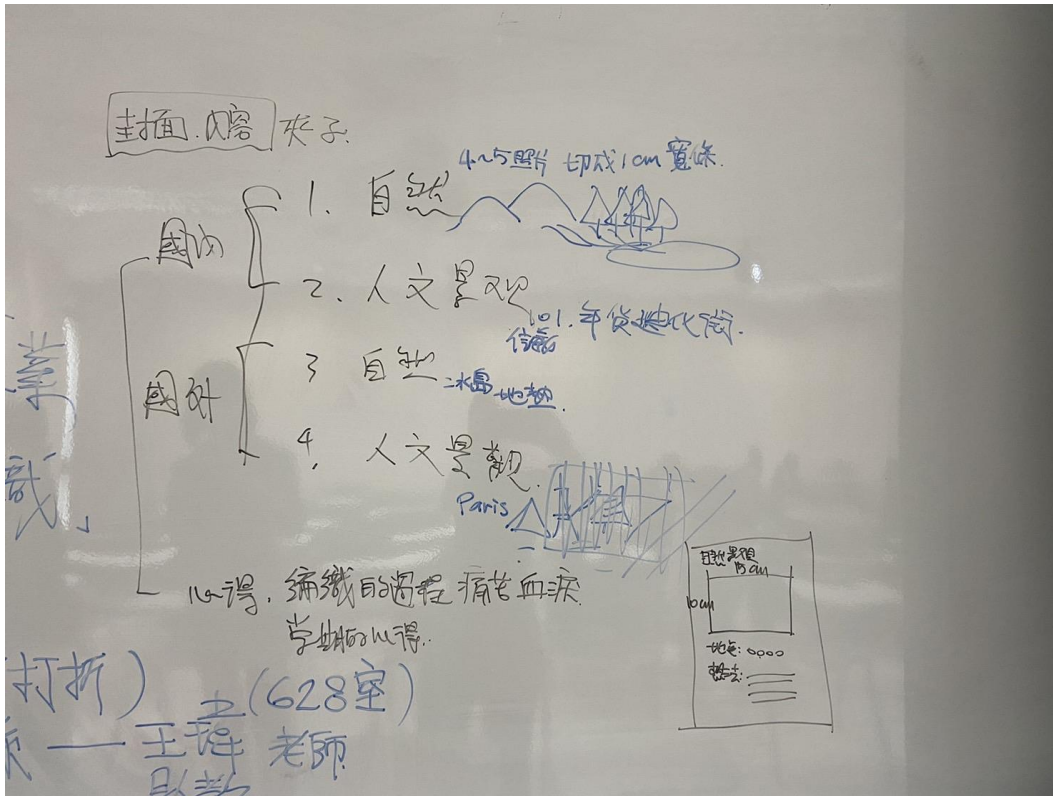
附上上週說明的照片。

*11/12日 teams的貼文中，我也放了上課的錄音檔，對於期末作業說明得十分詳細。

我們大家也有在上課 看前面幾屆的十幾本範例，說明。

前後一共說明至少三遍。

若上課不聽、提供的說明資料不看不聽，而錯過了或作業做錯了、或(要求了老師上課"時間也是做作業時間" 卻空手 甚麼都沒有帶來做，也扣分。

陸、結論

之前的期末作業也是讓學生繳交分析報告，與期中的作業類似。但是考慮到因為疫情關係和戴口罩上課，本學期前面大約六週都是線上課程，同學之間的互動降低許多，造成同學聽課不容易專心，使用手機低頭做自己的事情的情況極為頻繁。

故恢復校內實體上課之後教師將期末作業增加互動性：教師先拿以前的同學的作業解釋，之後請同學們在課堂上實作，教師並搬來景觀系的桌子、切割墊、長尺、美工刀... 讓學生在課堂上看見彼此、有一同做作業的感覺。教師一個個指導，針對不同的狀況解答。

在同學交作業的當天，教師讓同學們一一上台，分享自己做的過程和甘苦談，也讓同學們互相看見，即便選擇的是類似的色彩風景照片，不同的人編織起來卻有不同的感受。

作業繳交日達到了分享、互動、彼此學習、互相觀察的成效。

同學們也藉此，說明自己對於地點和地方色彩的感受。

也有的同學甚至在心得中表示：在選擇照片的過程中，看著自己兩年前去過的國家，對比這兩年因為疫情而無法出國的狀態，而感謝老師出了這樣的作業讓他再次好好回味了當時的記憶，將回憶再次翻閱，並編織拼起。想像著下次再去舊地重遊的美好。或有的同學使用的是網路上的照片(有標註出處)，雖然自己尚未去過那個國家，但是看著美麗的照片，想像自己有一天會有機會去到那裏，也因為有了目標而雀躍起來，是一種正向的心情。

整體來說，是一個手眼腦並用，並且讓同學記憶深刻的作業。

柒、執行計畫活動照片

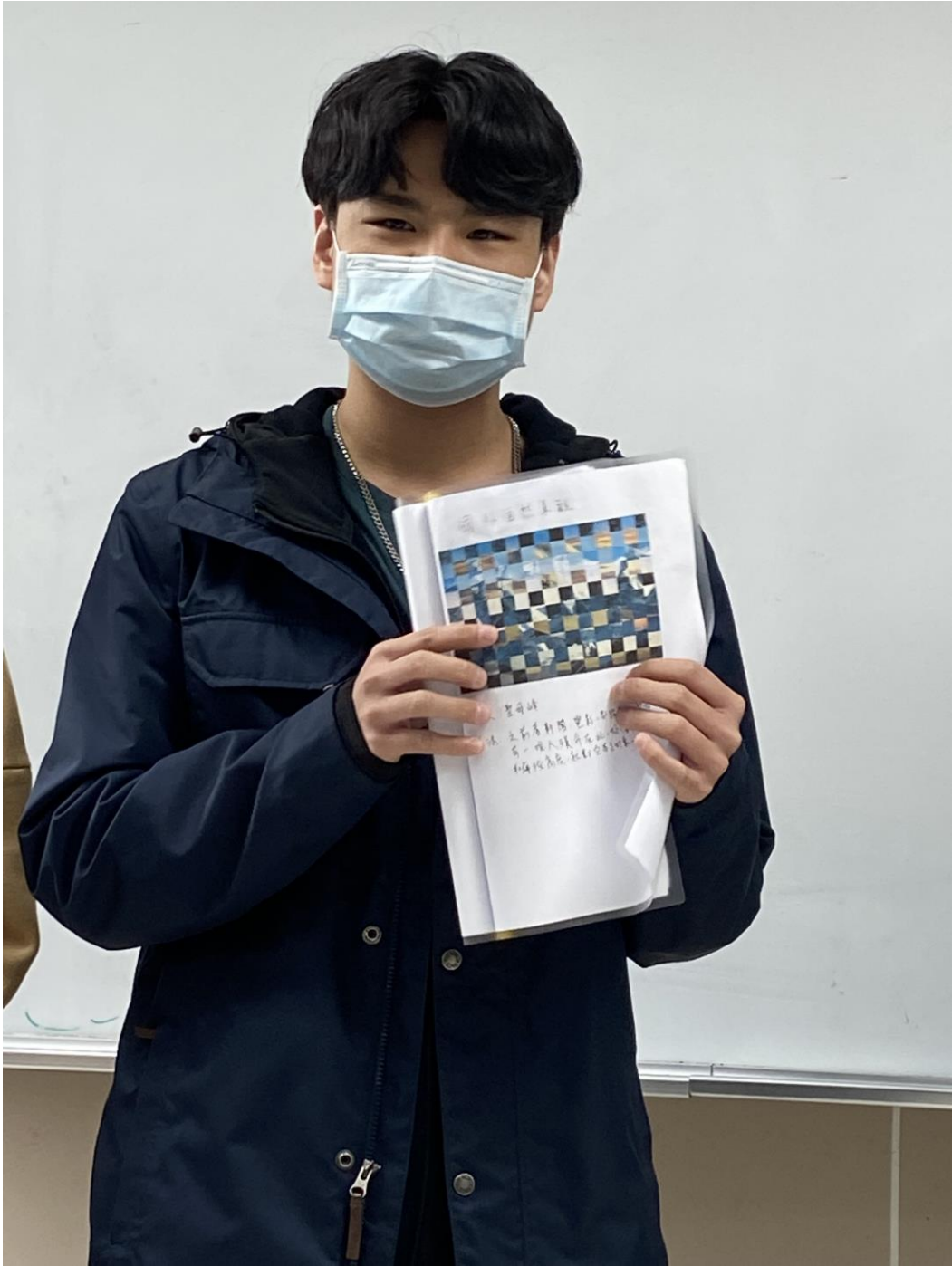

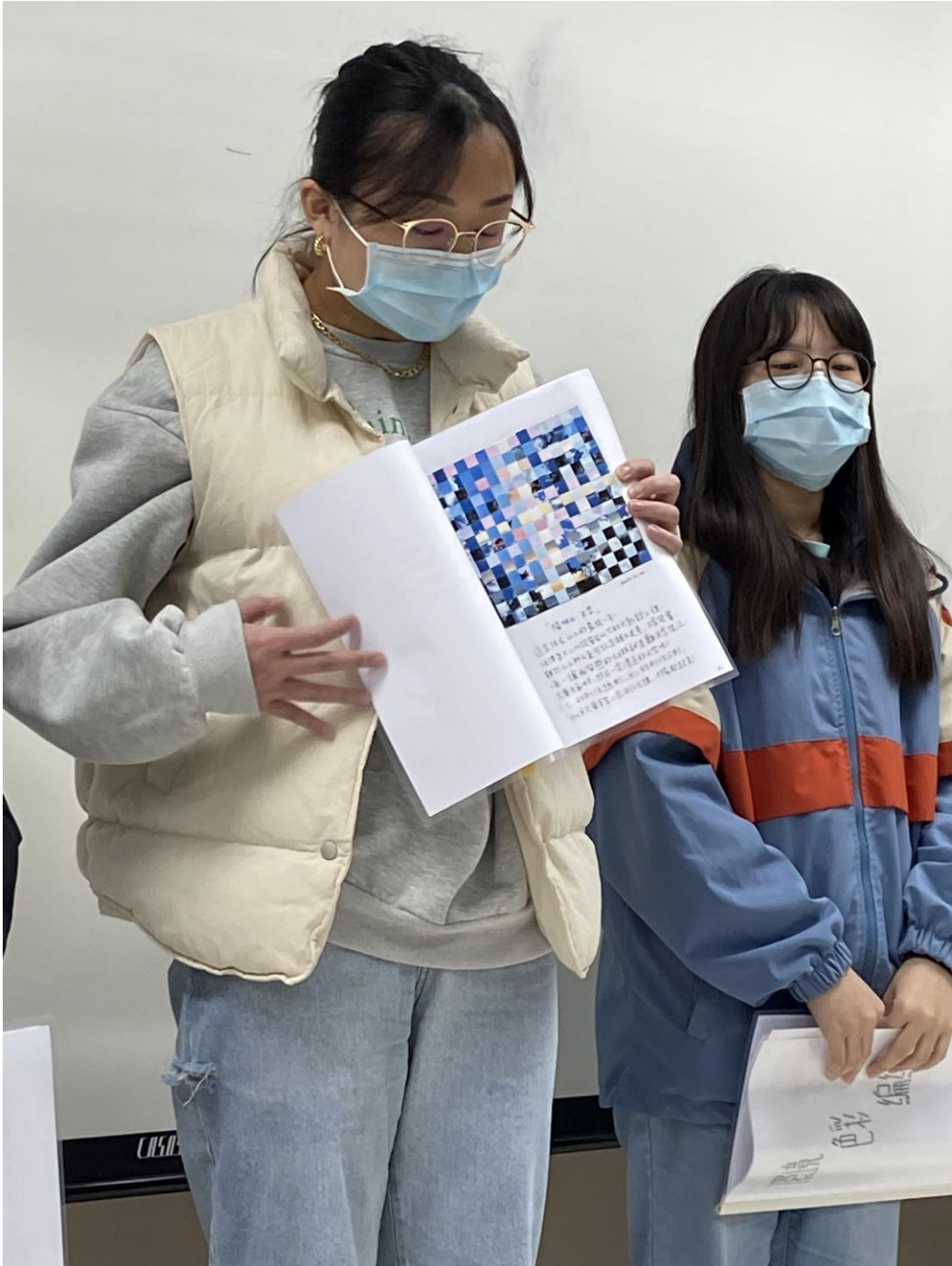

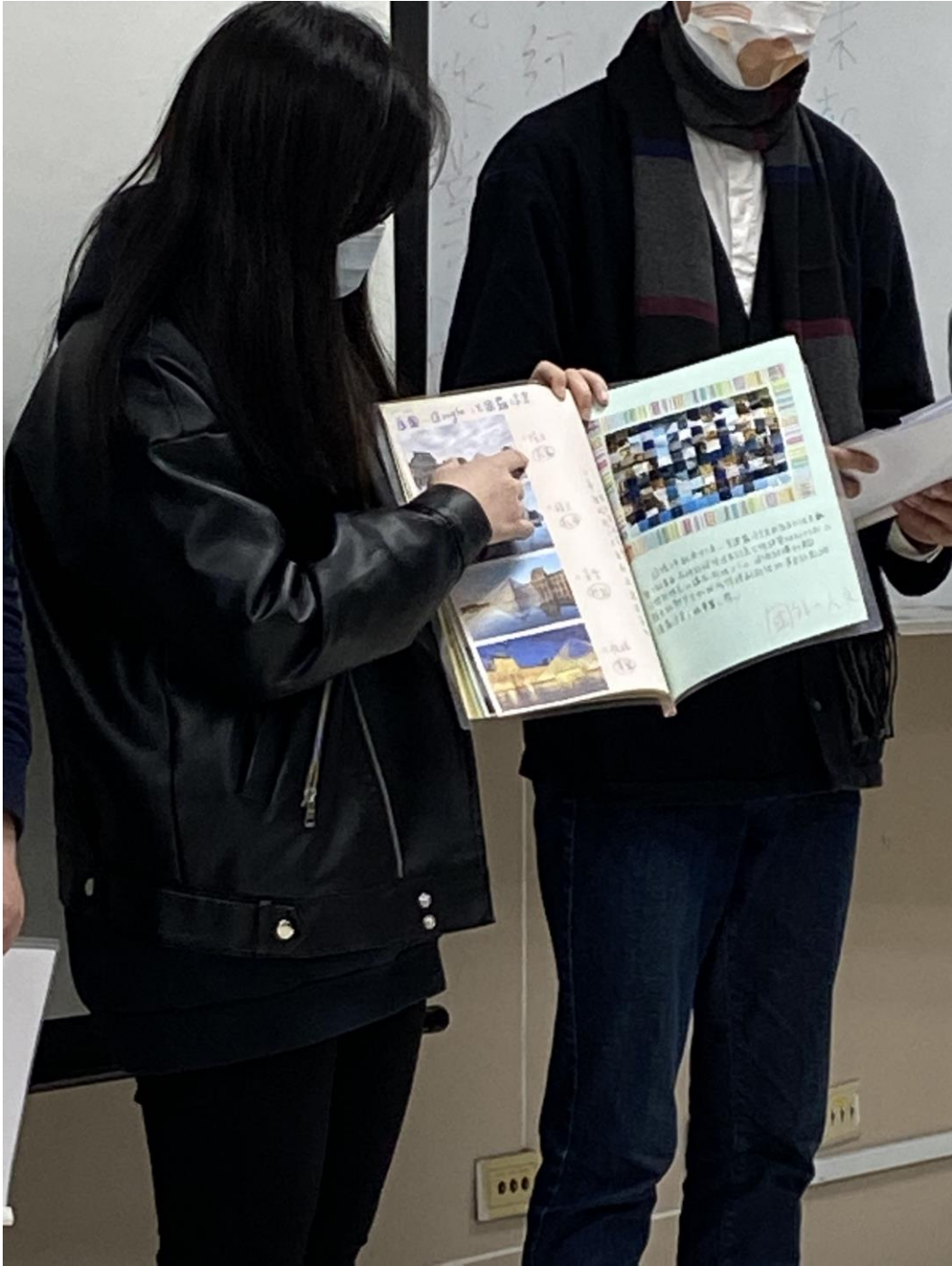

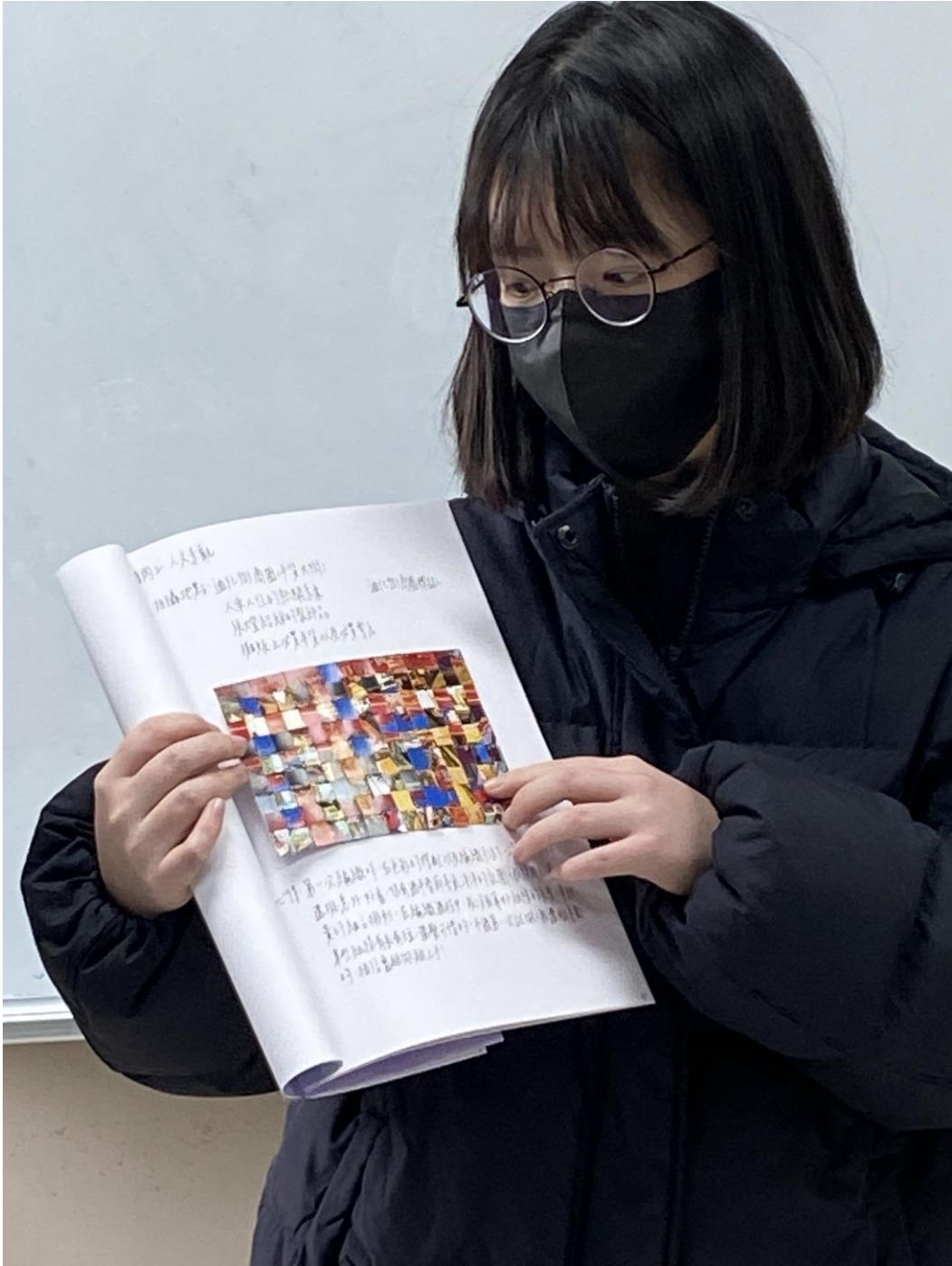

捌、附件

附上本學期上課進度表：

週次	上課內容
1	導論:甚麼是美學?
2	美學對我們有甚麼重要? 從珠寶品牌卡地亞的三分鐘微電影 L' Odyssee de Cartier 來說起
3	卡地亞廣告 by Bruno Aveillan 的攝影美學與色彩 卡地亞與中國風 Cartier et Chinoiserie
4	淺談茶與咖啡—日本千利休茶道/咖啡壺的演變(設計與文化) 日本侘寂 Wabi-Sabi 與日式美學
5	淺談茶與咖啡 tea ceremony and coffee (Alessi design company) 咖啡與茶具是微縮的建築雕塑
6	紀錄片:《最酷的旅伴》(法語: Visages Villages) 從導演安妮華達與攝影藝術家 JR 的兩人旅行 探討城市、鄉村、與人之間的情感與觀察
7	演安妮華達與攝影藝術家 JR 的作品與他們對土地的情感 作品討論
8	「白晝之夜」是甚麼? 這個由法國興起的城市活動與台灣的白晝之夜 和我們的城市有甚麼關聯?
9	期中考週(基本的美與城市與人的生活空間,或是小鄉鎮中人與人之間的關係, 我們從一些課堂內容的回顧,用一些申論題作為探討)
10	「洪水來臨前」Before the flood 紀錄片
11	Before the flood 紀錄片討論,全球暖化議題,加州野火 台灣空汙 種電 太陽能板的現象
12	來談談城市與品牌的關係-- TAIPEI design city 台北設計城市&白晝之夜(城市行銷活動)
13	來談談城市與品牌的關係-- 巴黎 塞納河畔有沙灘?! (城市行銷活動)
14	說明期末作業 範例說明
15	課堂上大家手做期末作業,教師指導 再一次解說
16	課堂上大家手做期末作業,教師指導

17	期末考週 繳交《環境色彩編織》作業並上台報告分享
18	學期上課內容 回顧與討論

備註：

1. 本報告書大綱得視需要自行增列項目。
2. 成果報告書須另以光碟儲存，並另附執行計畫活動照片電子檔(照片原始檔)。